SommairE

IIe Partie TEMPS, TEMPOS, RYTHMES & RYTHMES RYTHMIQUES

IIIe Partie ÉCRITURE DU JAZZ

IVe Partie ANALYSE, TRANSCRIPTION, SUPERSTRUCTURES

EXTRAITS DE PRESSE

Keyboards

[...] On ne peut qu'être sidéré et admiratif devant la qualité d'un tel travail et la science qui a permis de tels classements et transcriptions. Philippe Baudoin aborde maintenant des sujets rarement traités tels connaître et jouer intros ou codas, comment s'écrit le jazz, apprendre à transcrire soi-même et analyser, le tout illustré de plus de 120 transcriptions. Incroyable, monsieur Baudoin, vous êtes incroyable ! Autant d'atouts qui font de ce livre l'ouvrage de référence en langue française et un des plus intéressants et des plus réussis du marché mondial. Applaudissements pour l'extrême qualité de mise en page du livre. (Olivier Cauvin)

Jazzman

Son *Jazz mode d'emploi* constitue d'ores et déjà un ouvrage de référence.

Guitarist Magazine

[...] Ceux qui connaissent le volume 1 savent que l'auteur possède l'art de transmettre un maximum d'informations dans un style clair et accessible au plus grand nombre. Les deux volumes forment une somme complète sur l'harmonie, l'analyse, les styles du jazz.

Jazz in Time, n° 39, janvier 1993

Le catalogue des Éditions Outre Mesure est sans aucun doute le catalogue majeur en matière de jazz en langue française. C'est d'ailleurs la première fois qu'un éditeur francophone prend ainsi une matière aussi peu « gratifiante ». Après le monument publié l'an dernier, *La Partition intérieure* de Jacques Siron, voici que paraît le deuxième volume de Jazz mode d'emploi de Philippe Baudoin. Par rapport à *La Partition intérieure*, on reombe évidemment ici les pieds sur terre, mais c'est tout compte fait le but de l'opération, le présent ouvrage ayant une vocation avant tout pratique.

[...] L'ensemble complète idéalement le volume 1, et il en a conservé les qualités principales : clarté, présentation, multiplicité d'exemples, etc. Pour musiciens et jazzfans désireux de mieux « comprendre » la musique qui les fait vibrer. (J.-P. S.)

Les Cahiers de la Guitare, n° 49, 1994

[...] L'auteur ne nous a pas livré un de ces recueils écrit à la hâte par un instrumentiste qui, ne connaissant pourtant pas la différence entre une tonique et une fondamentale (je n'invente rien !), nous révèle ses trucs, ses plans et ses iddées sur la question. Non, voici du très sérieux, du très structuré. [...] Enfin une présentation complète et objective de sujets rarement limpides, comme les accords, leurs symboles, leur composition, leurs substitutions, le tout avec des exemples, des tableaux et un superbe travail de mise en page. [...] En fait, il y a dans cette « petite encyclopédie » tout ce dont il est besoin pour connaître, comprendre, donc mieux apprécier le jazz.

Avec la connaissance et la compréhension que l'on peut acquérir dans cette encyclopédie, on a les moyens de passer intelligemment, et efficacement, à l'action.

Il n'est de meilleure conclusion que ces mots écrits en préface par Jacques B. Hess : « Il n'existe pas dans le monde, à ma connaissance, d'ouvrage aussi complet sur le sujet. Ce livre comble un vide et le fait de façon magistrale ».

L'Éducation musicale, n° 395, février 1995

[...] Davantage encore que le premier, ce second volume comble les lacunes de l'édition internationale dans le domaine de la didactique du jazz. Sont ainsi transcrits, analysés et mis en perspectives 67 introductions, 24 interludes et 27 codas parmi les plus célèbres, ainsi que les 5 principales figures rythmiques d'accompagnement. Une partie plus « musicologique » nous propose enfin un magistral mémento d'analyse musicale adaptée au jazz, dans lequel j'ai particulièrement apprécié le chapitre consacré à l'exploitation méthodique et pratique des superstructures des accords. [...] (Francis Cousté)

Jazz Notes

Nous avions applaudi très fort pour le volume 1 et la parution du volume 2 – riche de quelque 120 transcriptions – vous apportera une vision globale du jazz. Ce « mode d'emploi » est un vrai dictionnaire pour expliquer musicalement tous les problèmes qui vous intéressent dans la musique de jazz.
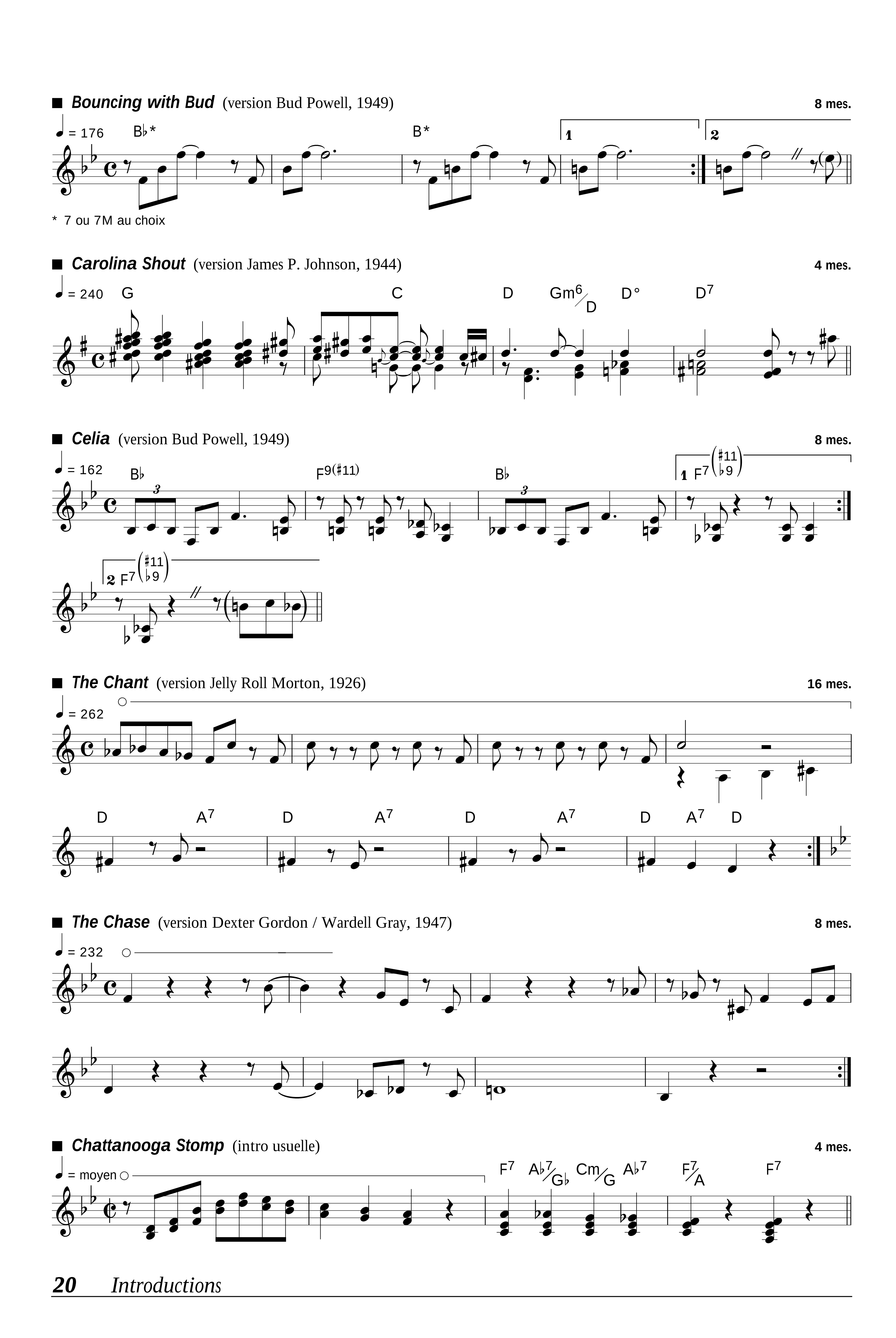
Hebdoscope

[...] De format et de présentation agréables, de finition parfaite, cette seconde partie est à la première ce que la couleur est au dessin. Après la structure rigoureuse du premier, le nomadisme à l'intérieur du monde de la création jazzistique du second. On a là tout ou presque de ce qui produit la beauté, l'émotion, l'étincelle. Ce livre s'adresse à tous, enseignants, enseignés, amoureux du

jazz, musiciens. […] Merveilleux vagabondage, ce livre s'adresse à tous, enseignants, enseignés, amateurs, amoureux du jazz, musiciens. (Dan Uher)

Nice Matin

Il faut en finir avec l'idée que la connaissance théorique tue l'imagination. […] Dans cet ouvrage, les introductions, codas ou interludes les plus fameux du répertoire, ainsi que les figures rythmiques et les manières de traiter les mélodies swinguées, sont répertoriés de façon quasi exhaustive. Et analysées en détail pour bien comprendre que, si le génie ne s'explique pas, il emprunte des chemins de moins en moins obscurs… (Jean Philippe)

■ Bouncing with Bud (version Bud Powell, 1949)
8 mes.
♩ = 176
B♭*
B*
* 7 ou 7M au choix
■ Carolina Shout (version James P. Johnson, 1944)
4 mes.
♩ = 240
G
C
D
Gm6/D
D°
D7
■ Celia (version Bud Powell, 1949)
8 mes.
♩ = 162
B♭
F9(♯11)
B♭
F7(♯11 ♭9)
F7(♯11 ♭9)
■ The Chant (version Jelly Roll Morton, 1926)
16 mes.
♩ = 262
D
A7
D
A7
D
A7
D
A7
D
■ The Chase (version Dexter Gordon / Wardell Gray, 1947)
8 mes.
♩ = 232
■ Chattanooga Stomp (intro usuelle)
4 mes.
♩ = moyen
F7
A♭7/G♭
Cm/G
A♭7
F7/A
F7

L'AUTEUR

Né le 14 février 1941 à Alger. Mère chanteuse classique, père comédien. Après deux ans d'études de piano classique, découvre le jazz à 17 ans. S'installe à Paris en 1962. Joue en amateur au Kentucky Club (1963-66). Passe professionnel fin 1966. Pianiste des Jazz O'Maniacs (1966-71). Accompagne la chanteuse Annie Fratellini (1968-71). Pianiste régulier de Bill Coleman (1971-1972) et de Benny Waters (1971-73). Codirecteur du fameux Anachronic Jazz Band, prix Sidney Bechet de l'Académie du Jazz (1976-79). Dirige le Happy Feet Quintet (1979-83). Fait partie du septette de François Biensan jusqu'à fin 1985. Tournée aux USA avec le High Society Jazz Band (1988). Fonde et dirige le Roaring Twenties Orchestra (1993). Membre de l'Irakli Jazz Four. S'est produit avec les musiciens suivants : Mezz Mezzrow, Sam Woodyard, Benny Carter, Doc Cheatham, Jo Jones, Illinois Jacquet, Alan Dawson, Cat Anderson, Al Grey, Vic Dickenson, Buddy Tate, Al Levitt, Slam Stewart, Max Kaminski, Jimmy Forrest, Guy Laffitte, Claude Luter, Raymond Fonsèque, Maxim Saury, Stéphane Grappelli, Pierre Michelot.

Participation à une vingtaine de disques avec entre autres : Les Jazz O' Maniacs (2), Bill Coleman et Raymond Fonsèque (2), Benny Waters, François Biensan et Sam Woodyard, l'Anachronic Jazz Band (3), Les Primitifs du Futur, Irakli (2), Cat Anderson (2), Paris Scat, French pianists “Ellington Moods”. Un disque sous son nom en 1981.

A rédigé une vingtaine de textes de pochettes de disque pour R.C.A., Black and Blue, M.C.A., Vogue, etc. A collaboré comme coordinateur, conseiller musical et technique et producteur artistique à la collection Masters of Jazz (Media 7). A conçu et produit pour cette collection une « Anthology of Scat Singing » en 3 CD (prix de la meilleure réédition 1995 de l'Académie du Jazz), l'album « Paris Scat » et une « Anthology of Jazz Drumming ». Depuis 2003, coproducteur de la collection « Saga Jazz ».

Chargé de cours d'histoire et techniques du jazz à l'U.F.R. de Musique et Musicologie, Paris-Sorbonne, Paris IV depuis 1990. Enseigne le piano, l'harmonie et l'analyse au Conservatoire du IXe arrondissement de Paris, à l'école de jazz du CIM-INFIMM depuis 1978 et dans les écoles ARPEJ et ATLA. A participé à plusieurs stages comme enseignant ou conférencier (Souillac, Nîmes, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Ascona, etc.).

Bibliographie sélective

comme auteur

Jazz mode d'emploi, volume 1, Éditions Outre Mesure, Collection « Théories », 2006/6

Jazz mode d'emploi, volume 2, Éditions Outre Mesure, Collection « Théories », 2004/4

comme collaborateur

Dictionnaire du jazz. Paris, Éditions Robert Laffont, Collection « Bouquins », 1988.

Sidney Bechet. Paris, Éditions Filipacchi, 1989.

Jazz, les incontournables. Paris, Éditions Filipacchi, 1990.

Parker's Mood. Marseille, Éditions Parenthèses, 1998.

Jazz the First Century. New York, Editions William Morrow, 2000.

Musiques et musiciens à Paris dans les années trente. Paris, Éditions Champion, 2000.

Dictionnaire des Mots de la Musique. Paris, Éditions Outre Mesure, 2/2004.

Collaboration aux revues françaises *Le Jazzophone*, *Claviers Magazine*, *Jazz Magazine*, *Les Cahiers du jazz*, *Jazz Classique* et à la revue italienne *Blu Jazz*.

Production radiophonique sélective

Coproduction avec Claude Carrière, sur France Musique, de grandes séries d'émissions sur Art Tatum, Erroll Garner, Bud Powell et une série de 12 heures 30 intitulée Anatomie et physiologie du jazz.

Coproduction avec André Clergeat de *Le Blues au cœur du jazz* (10 heures d'émissions dans la série « Le Matin des musiciens » sur France Musique).

Discographie sélective

comme musicien

Enregistrements comme leader : « Anachronic Jazz Band », « Philippe Baudoin - Daniel Huck : Happy Feet and Friends », « Paris Scat ».

Enregistrements comme sideman avec : Bill Coleman, Cat Anderson, Benny Waters, François Biensan et Sam Woodyard, Annie Fratellini, Les Primitifs du Futur, Irakli, Monique Hutter - Daniel Huck, « French Pianists Ellington Moods ».

comme producteur concepteur

Pour la collection « Masters of Jazz » : une « Anthology of Scat Singing » en 3 CD (Prix de la meilleure réédition 1995 de l'Académie du Jazz) et une « Anthology of Jazz Drumming » en 4 CD. Pour la collection Saga Jazz : 11 CD.

Filmographie

Conseiller musical et intervenant à l'écran dans le moyen-métrage *George Gershwin* d'Alain Resnais, 1991.